

Растрна компютърна графика в съвременната модна илюстрация

Яна Василева

Raster computer graphic in contemporary fashion illustration: *This article examines the development of the fashion graphics and use of specialized software in contemporary fashion illustration. Attention is paid to the design stages of a fashion sketch. Commented classical techniques and the application of computer models for the design of a comprehensive collection. Indicated various processing techniques silhouette and design of clothing. It was found different techniques in building designs and prints. Presented are examples of world practice and student development of students in the undergraduate program "Fashion" in New Bulgarian University.*

Key words: *Computer Graphic and Technologies, Fashion design, Fashion illustration*

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата статия разглежда развитието на модната илюстрация и приложението на компютърния софтуер в съвременната модна графика. Отделено е внимание на етапите при проектиране на модна скица. Коментират се класическите техники и приложението на компютърните програми при дизайн на цялостна колекция. Посочени са разнообразни техники за обработка на силуета и конструкцията на облеклото. Констатирано са различни техники при изграждане на десени и щампи. Представени са примери от световната практика и студентски разработки на дизайнери в бакалавърска програма „Мода“ на Нов български университет.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Тенденциите в модната графика се развиват в най-разнообразни посоки. Някои съвременни автори са дълбоко повлияни от класическите образци, докато други дизайнери смесват в своята работа дигитални модели и ръчна рисунка. Резултатът е оформянето на една разнообразна смесена техника, която включва дигитални композиции, ръчни рисунки и компютърни изображения. Във време когато компютърът е намерил своето достойно място в ателието на художниците модната илюстрация изобилства от смели дизайнерски решения, които правят силно впечатление.

В съвременната модна илюстрация експресивната линия и изящния силует прекрасно се допълват от компютърните модели. Свободните рисунки, които ни зареждат с позитивен емоционален заряд се обогатяват с разнообразни градиенти и текстури. Грациозната походка и пищността на материите отлично кореспондират с растрните текстури и ефекти. Фактурата на листа, акварелните петна и плавните светлосенки намират приятен контрапункт с твърдата изчистена линия на векторните елементи. Резултатите са възхитителни. Творбите са емоционални, многопластови и вдъхновяващи. Преплитането на познатите материали в допълнение с компютърните палитри изграждат сложен колорит. Тази компилация от изразни средства е изключително любопитна и е обект на разискване в настоящата статия.

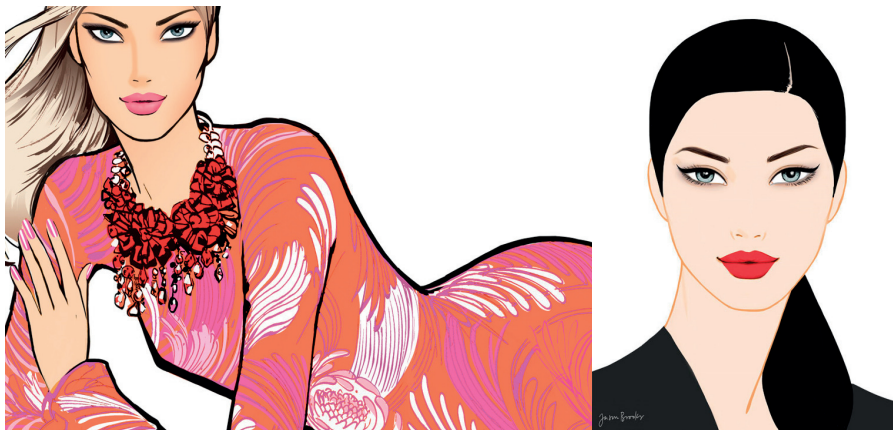
Световно известният илюстратор Patrick Morgan е един от емблематичните съвременни дизайнери комбиниращи в своята работа артистична рисунка и компютърни ефекти. Художникът е изучавал графичен дизайн в Лондон и дълги години работи като графичен дизайнер. Неизбежно това се отразява върху неговите модни графики, които са една интересна компилация от свободна рисунка и компютърна графика. Авторът обича да рисува с молив и туш в комбинация с дигиталните библиотеките на Photoshop. Стилът му е много характерен и е прекрасен пример за успешната компилация от класически материали и компютърно обработени на изображения. Дизайнерът е работил за едни от най-известните модни марки Tom Ford, Chanel и Stella McCartney, което популяризира неговата работа и показва обвързаността на изкуството му с модата. Понастоящем Morgan преподава моден дизайн в

„Istituto Marangoni” Лондон като заразява със соят творчески ентусиазъм прохождащите таланти (фиг.1).

Фиг.1. Модни илюстрации на дизайнера Patrick Morgan

Модните илюстрации на дизайнера Jason Brooks могат да послужат за пример на бъдещите поколения модни дизайнери. Негови проекти са поместени в множество списания и книги за моден дизайн, тъй като са доказали своето изящество. Дизайнерът е роден в Англия и учи графичен дизайн в Central Saint Martins College, Лондон. Притежава магистърска степен по илюстрация от Кралския колеж по изкуствата и още като студент печели награда на Vogue за модна илюстрация. Неговите скици са подчертано графични като стилът му се е оформил през годините и е достигнал своята кулминация в илюстрации за Versace и Chanel, които му печелят световна слава. Характерно за неговият стил е използването на контурна линия с молив и поставяне на цветни петна и светлосенки в компютърна програма Photoshop. Техниката е добре овладяна, цветната гама е сложна, което подсилва общият ефект. Умело композираната линеарна рисунка идеално се допълва от яркия колорит. Компютърните средства не се натрапват, а напротив идеално кореспондират с линията (фиг.2).

Фиг.2. Модни скици на илюстратора Jason Brooks

Приемствеността между поколенията е от изключителна важност. Младото поколение художници може да стъпи на опита на старото. Изпитаните техники могат да се доразвият в нови тенденции. Компютърните програми ще продължат да се използват все по-често в работата на модните дизайнери. В тази насока програмата за обработка на растерни изображения Photoshop е застъпена в обучението по моден дизайн в Нов български университет. Тя е от изключителна важност за цялостната подготовка на проходящите дизайнери и се изучава още в първи курс. Успоредно с усвояването на основните команди студентите имат възможност да изследват техниките използвани от световните майстори и да ги интерпретират по свой начин в своята работа (фиг.3).

Фиг.3. Модни скици Кристина Колодеева – първи курс БП „Мода“, НБУ

Добре познатите програми като Photoshop са помогнали на мнозина да дадат израз на своите идеи, но те са професионални софтуери и са доста сложни за начинаещите студенти. За стартиращите студенти е по-подходяща програма като EdrawMax, която е разработена и предназначена за моден дизайн. Той е неоценим в съставянето на модна скица, колекция или портфолио особено в моменти когато все още се усвояват командите и основните закони на композицията. Изключително опростен той е предпочитан за ползване, а в същото време неговите възможности не отстъпват по качество на Photoshop. В негово лице проходящите дизайнери намират един верен приятел, който предлага приятна работна среда и достъпни библиотеки. Голямо предимство са готовите модели на фигури и облекла. Възможността да се гледат технически скици или сводни модели доказват широкия диапазон на действия в програмата. Тъй като EdrawMax е с опростени команди, а интерфейса му е адаптиран за художници, голяма част от потребителите го намират за много функционален и полезен. Дизайнерите разполагат и с готови човешки фигури, върху които може директно да се премине към дизайн на облеклото. Разнообразните библиотеки са истинско богатство за дизайнерите, тъй като им помагат да вграждат в своите модели различни платове и текстури. Програмата предоставя възможност за поместване на сканирани изображения в силуета на дрехата, което е изключително предимство при съставяне на модна колекция. На следващите примери можем да се уверим в качествата на програмата, тъй като са представени проекти на студенти от бакалавърска програма „Мода“ в Нов български университет, които ни впечатляват със своята експресивност (фиг.4).

Фиг.4. Модни скици Ева Георгиева – Трети курс БП “Мода“, НБУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компютърните програми се използват широко в работата на модните дизайнери. Растерните изображения са неделима част от общата композиция в съвременната модна илюстрация. Програми като Photoshop и EdrawMax са създадени от художници за художници и допринасят за обогатяване на силуета и колорита в модната рисунка. Специализираният софтуер е мощен инструмент за проектиране, който дава необятни възможности. Комбинацията от креативност и компютърни умения, които притежават младите таланти е сигурна предпоставка за оформянето на модерния облик на модната илюстрация.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Susan Lazear, Adobe Photoshop for Fashion Design, 2007
- [2] Kevin Tallon, Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator, 2008
- [3] Kevin Tallon, Digital Fashion Print with Photoshop and Illustrator, 2012
- [4] <http://patrickmorgan.co.uk/>
- [5] www.jason-brooks.com

За контакти:

гл.ас. д-р Яна Василева, Департамент “Дизайн”, Нов български университет,
e-mail: yvasileva@nbu.bg